

La Cinémathèque de Toulouse

.....

Activités éducatives et culturelles

2012

2013

- 1 **éditorial**
- 2 **une programmation adaptée**
les tout-petits : de la crèche à la maternelle
les écoliers (GS-CM2)
centres de loisirs
du collège à l'enseignement supérieur
films en version originale intégrale
les grands cinéastes de l'histoire du 7e art
séances scolaires | mode d'emploi
- 9 **festival zoom arrière**
Zoom Arrière Spécial Jeunes autour de la comédie
spectacle « Zoom ! Les vertiges du rêve »
- 12 **pratique et théorie**
découverte du pré-cinéma
le burlesque au cinéma
l'univers de Hayao Miyazaki
le film d'aventure
contes et merveilleux
la guerre à l'écran
représenter la ville au cinéma
Berlin, l'Histoire à travers le cinéma allemand
initiation à l'analyse de l'image et à la critique de film
pratique et théorie | mode d'emploi
- 16 **tandems culturels | histoire et cinéma**
l'antiquité et ses représentations
mémoire de la Première Guerre mondiale
l'année 1942
face à l'absolutisme
tandems culturels | mode d'emploi
- 18 **actions et partenariats**
dispositifs nationaux et académiques
parcours culturels gratuits
jazz à l'école, jazz au collège
cinéma, histoire et mémoire de l'année 1942
danse à la Cinémathèque
- 22 **ressources**
la bibliothèque
les expositions
le Centre de conservation et de recherche
les collections numérisées
- 24 **infos pratiques**
- 25 **partenaires**

Depuis plusieurs années, la Cinémathèque de Toulouse a inscrit au cœur de son projet un programme d'actions en direction des publics jeunes leur permettant de découvrir le cinéma dans sa dimension patrimoniale. L'évolution rapide des pratiques des nouvelles générations rend, plus que jamais, prioritaires ces initiatives. À l'heure du numérique et de la multiplication des écrans, qui favorisent la dématérialisation et la primauté du présent immédiat, il est indispensable d'offrir à ces nouveaux spectateurs la possibilité de se forger une relation au monde qui s'ancre dans une appréhension différente du temps. Offrir une familiarité avec le passé sans nostalgie ni condescendance, permettre à chacun de se construire des repères pour mieux appréhender les images d'aujourd'hui et pour rendre possible l'invention d'un futur commun : le patrimoine cinématographique est un allié formidable pour tous ceux qui ont la mission de former la jeunesse.

Au cours de ces trois dernières années, la Cinémathèque de Toulouse a élaboré des propositions spécifiques à l'attention des enseignants et des médiateurs, qui sont désormais rassemblées dans une brochure annuelle. La nouvelle édition que vous tenez entre les mains témoigne du développement de ces actions et de leur succès, qu'il s'agisse des projections, des visites, du festival Zoom Arrière ou des ateliers de découverte. Bien entendu, ce travail ne peut se faire qu'en étroite collaboration avec tous les partenaires qui s'associent à ce projet : le ministère de l'Éducation nationale, les responsables locaux des dispositifs nationaux d'éducation à l'image, différentes institutions avec lesquelles nous avons élaboré des tandems culturels et qui sont soutenues par la Ville de Toulouse, le Conseil Général de la Haute-Garonne, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, et bien entendu les enseignants avec lesquels le dialogue est essentiel. Grâce à ces partenariats, notre proposition, complémentaire de dispositifs existants et toujours fondée sur notre exceptionnelle collection de cinéma, vient répondre à des attentes spécifiques et qui, jusqu'à une date récente, n'étaient pas satisfaites. Bonne rentrée à tous !

NATACHA LAURENT

« le patrimoine cinématographique est un allié formidable pour tous ceux qui ont la mission de former la jeunesse »

Pour valoriser le patrimoine cinématographique et le transmettre aux jeunes générations, la Cinémathèque de Toulouse propose une programmation adaptée à tous les âges et aux différents niveaux scolaires. De la crèche à l'enseignement supérieur, la richesse des collections permet d'offrir un large choix de ressources en vue d'une exploitation pédagogique.

LES TOUT-PETITS : DE LA CRÈCHE À LA MATERNELLE

La Cinémathèque de Toulouse organise des séances adaptées aux tout-petits pour leur faire découvrir en douceur les joies de la pellicule et du grand écran. Trois programmes de courts métrages sont projetés tout au long de l'année, à la demande des crèches et des écoles maternelles :

- ▶ **Colargol** d'Albert Barillé et Tadeusz Wilkosz. 1968-1974. 39 min. VF.
Les aventures du fameux petit ours issu de l'œuvre d'Olga Pouchine.
- ▶ **Le Carnaval des animaux**. Collectif. 1960-2000. 63 min. VF et sans parole.
Programme mettant en scène une foule de petits animaux.
- ▶ **Sur les traces de Jean Image**. 1954-1966. 55 min. VF.
Courts métrages de l'un des plus célèbres réalisateurs de cinéma d'animation français.

Par ailleurs, la Cinémathèque de Toulouse propose chaque mois une **séance tout-petits**, pouvant être programmée dans le cadre scolaire ou périscolaire (cf. p. 11).

Jean Image

LES ÉCOLIERS (GS-CM2)

Voici une sélection non exhaustive de thèmes et de films pouvant être étudiés comme supports pédagogiques en français, en histoire et en histoire des arts :

À la découverte du cinéma muet

Autour des frères Lumière, Emile Cohl, Georges Méliès, Segundo de Chomón, Buster Keaton, Charlie Chaplin, Charley Bowers ou Hal Roach...

Récit initiatique

- ▶ **Kiki la petite sorcière**
de Hayao Miyazaki (1989) | GS-cycle 2
- ▶ **Le Monde de Nemo**
de Andrew Stanton et Lee Unkrich (2003) | GS-cycle 2
- ▶ **Le Petit Dinosaur et la vallée des merveilles**
de Don Bluth (1988) | GS-cycle 2
- ▶ **Le Royaume des chats**
de Hiroyuki Morita (2003) | cycles 2 et 3
- ▶ **Le Voyage de Chihiro**
de Hayao Miyazaki (2001) | cycle 3
- ▶ **Himalaya, enfance d'un chef** d'Éric Valli (1999) | cycle 3
- ▶ **Le Maître des éléphants** de Patrick Grandperret (1995) | cycle 3

Le Petit Dinosaur et la vallée des merveilles

Contes et légendes

- ▶ **Le Magicien d'Oz** de Victor Fleming (1939) | cycles 2 et 3
- ▶ **Jason et les Argonautes** de Don Chaffey (1963) | cycles 2 et 3
- ▶ **Le Roi et l'Oiseau** de Paul Grimault (1979) | cycle 3
- ▶ **Le Petit Poucet** d'Olivier Dahan (2001) | cycle 3
- ▶ **Les Contes de Terremer** de Goro Miyazaki (2006) | cycle 3
- ▶ **L'Étrange Noël de Monsieur Jack** de Henry Selick (1994) | cycle 3

Histoire, histoires

- ▶ **La Guerre du feu** de Jean-Jacques Annaud (1981) | cycle 3
- ▶ **Le Chien, le général et les oiseaux** de Francis Nielsen (2000) | cycle 2
- ▶ **Le Bossu** de Philippe de Broca (1997) | CM2
- ▶ **Le Journal d'Anne Frank** de Julian Y. Wolff (1999) | CM2

L'adaptation : du livre au film

- ▶ **James et la pêche géante** de Henry Selick (1997) | cycles 2 et 3
- ▶ **Pinocchio** de Steve Baron (1996) | cycles 2 et 3
- ▶ **Voyage au centre de la Terre** de Henry Levin (1959) | cycle 3
- ▶ **L'Île au trésor** de Evgueni Friedman (1970) | cycle 3

James et la pêche géante

La différence, la tolérance

- ▶ **Balto, chien loup** de Simon Welles (1995) | cycle 2
- ▶ **Les Aventures de Panda** de Tomo Fukumoto (1973) | GS-CE1
- ▶ **Brisby et le secret de Nimh** de Don Bluth (1982) | GS-CE1
- ▶ **Le Château des singes** de Jean-François Laguionie (1999) | cycles 2 et 3
- ▶ **Gourine et la queue de renard** de Nille Tystad et John Jacobsen (2000) | GS-CE1
- ▶ **Ponyo sur la falaise** de Hayao Miyazaki (2008) | cycle 2 et 3

De nombreux autres films issus des collections peuvent faire l'objet de séances scolaires ou périscolaires. Les films du **ciné-club junior** (cf. p. 11) peuvent également être projetés pour les écoles.

CENTRES DE LOISIRS

Tout au long de l'année, la Cinémathèque de Toulouse organise des séances en direction des accueils de loisirs et des MJC à partir de la programmation en cours (séances tous publics ou séances jeune public) ou de la sélection de films issus de ses collections.

DU COLLÈGE À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les enseignants du secondaire sont eux aussi invités à s'appuyer sur les ressources de la Cinémathèque de Toulouse : objet artistique et culturel, le cinéma devient un support à l'élaboration des projets pédagogiques.

Loin d'être exhaustive, la liste de films suggérés donne un aperçu de ce que peut proposer la Cinémathèque de Toulouse en lien avec les programmes de l'Éducation nationale (histoire, lettres, histoire des arts, littérature et société, langues).

La programmation de la saison (cf. p. 11) peut également faire l'objet de séances scolaires.

L'Histoire au cinéma

- ▶ **Adieu Bonaparte** de Youssef Chahine (1984)
- ▶ **Chronique des événements amoureux** de Andrzej Wajda (1986)
- ▶ **Le Colonel Chabert** d'Yves Angelo (1994)
- ▶ **Le Dictateur** de Charles Chaplin (1939)
- ▶ **Le Grand Chemin** de Jean-Loup Hubert (1987)
- ▶ **La Grande Illusion** de Jean Renoir (1937)
- ▶ **Indigènes** de Rachid Bouchareb (2006)
- ▶ **Jules César** de Joseph L. Mankiewicz (1953)
- ▶ **La Marseillaise** de Jean Renoir (1937)
- ▶ **Ridicule** de Patrice Leconte (1996)
- ▶ **Les Temps modernes** de Charles Chaplin (1936)
- ▶ **La Vie est belle** de Roberto Benigni (1998)

Ridicule

■ ■ ■

Contes et légendes

- ▶ **Les Contes de Terremer** de Goro Miyazaki (2006)
- ▶ **L'Étrange Noël de Monsieur Jack** de Henry Selick (1994)
- ▶ **Le Magicien d'Oz** de Victor Fleming (1939)
- ▶ **O'Brother** de Joel Coen (2000)
- ▶ **Le Petit Poucet** d'Olivier Dahan (2001)
- ▶ **Sleepy Hollow** de Tim Burton (1999)
- ▶ **Yeelen** de Souleimane Cissé (1987)

Le Petit Poucet

Le cinéma fantastique

- ▶ **Le Bal des vampires** de Roman Polanski (1967)
- ▶ **Mary Reilly** de Stephen Frears (1995)
- ▶ **Pleasantville** de Gary Ross (1998)

En mars : programmation consacrée aux monstres des studios Universal...

Mary Reilly

■ ■ ■

Adaptations littéraires

- ▶ **1984** de Michael Radford (1984) d'après George Orwell
- ▶ **La Chartreuse de Parme** de Christian-Jaque (1947) d'après Stendhal
- ▶ **Cyrano de Bergerac** de Jean-Paul Rappeneau (1990) d'après Edmond Rostand
- ▶ **Gervaise** de René Clément (1956) d'après Émile Zola
- ▶ **Madame Bovary** de Claude Chabrol (1991) d'après Gustave Flaubert
- ▶ **La Reine Margot** de Patrice Chéreau (1994) d'après Alexandre Dumas
- ▶ **Le Roi des Aulnes** de Volker Schlöndorff (1996) d'après Michel Tournier
- ▶ **Le Sixième Jour** de Youssef Chahine (1986) d'après Andrée Chédid

La Reine Margot

Regards sur l'Autre et l'Ailleurs

- ▶ **L'Appel du silence** de Léon Poirier (1936)
- ▶ **Bashu, le petit étranger** de Bahram Beyzaie (1986)
- ▶ **De l'autre côté** de Fatih Akin (2007)
- ▶ **L'Enfant noir** de Laurent Chevalier (1995)
- ▶ **Joue-la comme Beckham** de Gurinder Chadha (2002)
- ▶ **Le Silence de Lorna** de Luc et Jean-Pierre Dardenne (2008)
- ▶ **La Visite de la fanfare** de Eran Kolirin (2007)

■ ■ ■

Le cinéma et les autres arts

- ▶ **Le Bal** d'Ettore Scola (1983)
- ▶ **Carmen** de Francesco Rosi (1984)
- ▶ **Farinelli** de Gérard Corbiau (1994)
- ▶ **Latcho Drom** de Tony Gatlif (1993)
- ▶ **La Leçon de piano** de Jane Campion (1993)
- ▶ **La Traviata** de Franco Zeffirelli (1983)
- ▶ **Van Gogh** de Maurice Pialat (1991)

Si vous avez une idée précise de film ou un thème que vous souhaiteriez aborder avec votre classe, n'hésitez pas à nous en faire part...

Joue-la comme Beckham

Van Gogh

FILMS EN VERSION ORIGINALE INTÉGRALE

Quoi de mieux pour découvrir une langue et sa culture que son cinéma ? La Cinémathèque de Toulouse propose aux enseignants de langues d'organiser des séances en version originale intégrale à partir des films de ses collections :

En anglais

- ▶ **Devil's Brother** de Hal Roach (1933)
- ▶ **Frankenstein** de James Whale (1931)
- ▶ **Golden Voyage of Sinbad** de Gordon Hessler (1973)
- ▶ **Tobacco Road** de John Ford (1941)
- ▶ **Taxi Driver** de Martin Scorsese (1976)
- ▶ **The Night of the Hunter** de Charles Laughton (1955)
- ▶ **The Great Dictator** de Charles Chaplin (1940)
- ▶ **Freaks** de Tod Browning (1932)
- ▶ **The Wizard of Oz** de Victor Fleming (1939)
- ▶ **Dead End** de William Wyler (1937)...

■ ■ ■

En allemand

- ▶ **Die verkaufte Braut** de Max Ophüls (1932)
- ▶ **Die Katze** de Dominik Graf (1988)...

■ ■ ■

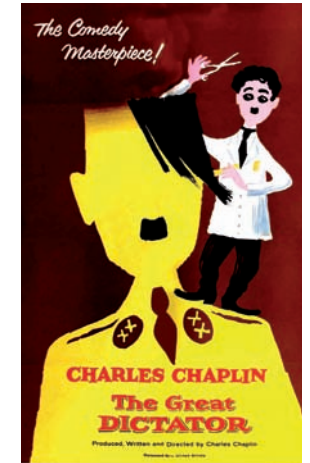
En espagnol

- ▶ **Cronica de un niño solo** de Leonardo Favio (1964 - Argentine)
- ▶ **Un lugar al sol** de Dino Minitti (1965 - Argentine)
- ▶ **El otro Cristobal** d'Armand Gatti (1963 - Cuba)

■ ■ ■

En italien

- ▶ **Guardi e ladri** de Steno et Mario Monicelli (1951)
- ▶ **Giuseppe Verdi** de Carmine Gallone (1938)
- ▶ **Il ladro di bambini** de Gianni Amelio (1991)...

The Great Dictator

Guardi e ladri

LES GRANDS CINÉASTES DE L'HISTOIRE DU 7^E ART

Le cinéma n'est pas qu'un outil pédagogique ; c'est un patrimoine à part entière que la Cinémathèque de Toulouse propose de faire découvrir à travers les grands noms de l'histoire du cinéma.

Les classiques

Ingmar Bergman, Charlie Chaplin, Federico Fellini, Alfred Hitchcock, Akira Kurosawa, Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau, Pier Paolo Pasolini, Nicholas Ray, Jean Renoir, Orson Welles...

Les contemporains

Tim Burton, Francis Ford Coppola, Rainer Werner Fassbinder, Ken Loach, David Lynch, Nanni Moretti, Steven Soderbergh, Wim Wenders...

Possibilité d'analyse filmique sur certains films.

Nanni Moretti

Alfred Hitchcock

Georges Méliès

Jean Renoir

SÉANCES SCOLAIRES | MODE EMPLOI

Ces films peuvent faire l'objet de séances scolaires sous réserve de l'accord des ayants-droit et de la vérification du support pellicule.

Le délai minimum requis pour organiser une séance est généralement d'un mois.

Notre salle permet d'accueillir jusqu'à 196 spectateurs.

Le tarif est de 3 € par élève (gratuité pour les accompagnateurs).

Des pistes pédagogiques peuvent être proposées aux enseignants qui en font la demande.

Formulaire d'inscription accessible en ligne sur l'espace enseignants du site internet de la Cinémathèque de Toulouse

ZOOM ARRIÈRE SPÉCIAL JEUNES AUTOUR DE LA COMÉDIE

Consacré au patrimoine cinématographique, à sa restauration et à sa diffusion, le festival Zoom Arrière propose chaque année une programmation adaptée aux jeunes publics.

La 7e édition du festival (5 > 13 avril 2013) convie les élèves à découvrir les grandes comédies de l'histoire du cinéma.

Au programme, du 25 mars au 5 avril, trois thèmes majeurs :

- le **cinéma burlesque** de Charlot à Tati
- les **comédies déjantées** de Blake Edwards, Jerry Lewis et Billy Wilder
- le **rire face aux traumatismes** avec *Le Dictateur* de Charles Chaplin ou *La Vie est belle* de Roberto Benigni...

Et pour les tout-petits, une sélection de petits films d'animation lettons drôles et absurdes à la fois...

Avec le soutien de la chaîne de télévision culturelle ARTE qui invite 1000 élèves à participer à Zoom Arrière

Quand la panthère rose s'emmêle

SPECTACLE « ZOOM ! LES VERTIGES DU RÊVE »

Avec la Compagnie Pupella-Noguès

Organisé par l'Espace JOB en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse dans le cadre du festival Zoom Arrière

Nemo, jeune garçon au sommeil agité, glisse et court dans l'univers de ses rêves et de ses cauchemars. Le spectacle nous plonge au cœur d'un univers onirique en perpétuelle transformation mêlant marionnettes, projections vidéo et extraits de films du début du XXe siècle (Harold Lloyd, Charlie Chaplin...) : une invitation à explorer le monde étrange et fantastique des rêves et à s'interroger sur la réalité qui nous entoure.

cycles 2 et 3

À l'Espace JOB

Séance publique le 10 avril

Séance scolaire le 9 avril

Renseignements au 05.34.43.24.91 | espace.job@mairie-toulouse.fr

À la Cinémathèque de Toulouse

Atelier « Mon rêve je le raconte, je le joue », accessible aux sourds et malentendants les 6 et 22 avril

Possibilité d'organiser cet atelier en temps scolaire

Renseignements auprès de la Compagnie Pupella-Noguès : pupella.nogues@wanadoo.fr

jean-louis trintignant

le thriller

l'amour à 20 ans
extrême cinéma

les grandes sagas

ernst lubitsch

made in japan

les monstres

zoom arrière

sophia loren

orson welles

cinéma en plein air

saison 2012 | 2013

La Cinémathèque de Toulouse

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

THÉMATIQUES ET RÉTROSPECTIVES

- septembre Jean-Louis Trintignant (en sa présence, sous réserve)
- octobre Le thriller
- novembre L'amour à 20 ans (pour les 20 ans de l'ACID)
- décembre Les grandes sagas
- janvier Ernst Lubitsch
- février Made in Japan
- mars Les monstres des studios Universal
- mai Sophia Loren
- juin Orson Welles
- 28 juin > 3 août Cinéma en plein air

LES EXPOSITIONS

- septembre-octobre Feuilles d'automne - Autour de Robert Aldrich
- novembre-décembre Belles de jour - Représentation de la femme au cinéma (1930-70)
- janvier-février 15 ans d'années 1930 - Les années 1930 à travers les affiches de cinéma
- mars-avril Monstres en folie

LE CINÉ-CLUB JUNIOR

- septembre-octobre Roald Dahl à l'écran
- novembre-décembre L'Aventure au cinéma
- janvier-février En musique !
- mars-avril Comédies burlesques
- mai-juin Créatures et créateurs

LES SÉANCES TOUT-PETITS

- septembre *Laban, le petit fantôme* de Per Åhlin, Lasse Persson, Alicja Jaworski (2006)
- octobre *Le Petit Chat curieux (Komaneko)* de Tsuneo Goda (2006)
- novembre *Kiki la petite sorcière* de Hayao Miyazaki (1989)
- décembre *Les Nouvelles Aventures de la petite taupe* de Zdenek Miler (2008)
- janvier *7, 8, 9 Boniface* de Pierre-Luc Granjon, Antoine Lanciaux, Verena Fels (2011)
- février *Le Criquet* de Zdenek Miler (1978)
- mars *Munk, Lemmy et Cie* de Nils Skapans, Janis Cimermanis (1992)
- avril *Des animaux fous, fous, fous* de Janis Cimermanis, Dace Riduze, Nils Skapans (2001)
- mai *Un crocodile dans mon jardin* de Ingo Panke, Gun Jacobson, Co Hoedeman (2000)
- juin *Desmond, la créature des marais* de Magnus Carlsson (2006)

ET DES CINÉ-CONCERTS...

Des séances de films muets accompagnés par des musiciens peuvent être organisées tout au long de l'année pour les scolaires.

Pour plus d'informations, consulter la brochure « Une saison de ciné-concerts 2012/2013 »

Les ateliers de découverte, encadrés par des professionnels du cinéma, permettent de sensibiliser les élèves à l'histoire et à la pratique du cinéma. Conciliant l'approche théorique et l'expérimentation, ils offrent des clés pour comprendre les mécanismes de l'image.

DÉCOUVERTE DU PRÉ-CINÉMA

le passage de l'image fixe à l'image animée

Voyage dans le temps, cet atelier fournit des clés pour mieux comprendre le principe de l'image animée et permet de s'approprier les outils cinématographiques. L'image fixe s'anime et le dessin devient film... Par la réalisation de jeux d'optique (folioscopes, zootropes et thaumatropes), les élèves pourront redécouvrir les ancêtres du cinéma et s'approprier les mécanismes de l'image en mouvement.

cycles 2, 3 et collège

Plaque de lanterne magique

■ ■ ■

Mon oncle

LE BURLESQUE AU CINÉMA

de Charlot à Tati

Gags à répétition, chutes, courses-poursuites mouvementées : comment les grands noms du genre s'y prennent-ils pour susciter le rire ? Du cinéma burlesque américain à celui de Jacques Tati, figure emblématique du burlesque français poétique, les élèves découvrent les mécanismes du comique de gestes.

cycle 3 et collège (6e-5e)

■ ■ ■

L'UNIVERS DE HAYAO MIYAZAKI

à la découverte du cinéma d'animation japonais

Fondateur du studio Ghibli, Hayao Miyazaki est une figure incontournable du cinéma d'animation japonais. À travers son univers peuplé d'apparitions oniriques et de jeunes héroïnes au caractère bien trempé, le cinéma de Miyazaki est une porte d'entrée vers le conte et le merveilleux.

cycle 3 et collège (6e-5e)

LE FILM D'AVENTURE

Des *Contrebandiers de Moonfleet* de Fritz Lang à *Indiana Jones* en passant par *Voyage au centre de la Terre*, le film d'aventure met en scène des héros intrépides et regorge de péripéties se déroulant dans des lieux et temps lointains, propices à des odyssées épiques. Des films qui permettent d'aborder l'adaptation cinématographique d'œuvres littéraires.

cycle 3 et collège (6e-5e)

Indiana Jones

■ ■ ■

Le Voyage de Chihiro

CONTES ET MERVEILLEUX

du Magicien d'Oz au Voyage de Chihiro

Dans le film d'animation japonais de Hayao Miyazaki (2001) comme dans la comédie musicale américaine de Victor Fleming (1939), deux petites filles s'engouffrent dans un monde magique gouverné par des êtres fantastiques et se retrouvent à la merci de fées et de sorcières. Ces deux films, qui ont chacun marqué leur temps, permettent d'aborder le conte et le merveilleux à l'écran.

collège

■ ■ ■

LA GUERRE À L'ÉCRAN

de La Grande Illusion au Dictateur

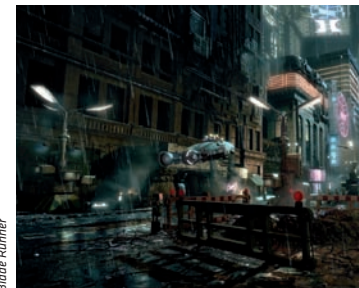
La représentation de l'Histoire à travers deux chefs-d'œuvre du cinéma. Avec *La Grande Illusion*, Jean Renoir aborde en 1937, dans un contexte de montée des totalitarismes en Europe, la Première Guerre mondiale. *Le Dictateur* signe quant à lui l'engagement politique de Charlie Chaplin qui, en caricaturant Hitler en 1940, dénonçait le nazisme et appelait à la fraternité universelle.

collège (4e-3e) et lycée

La Grande Illusion

■ ■ ■

Blade Runner

REPRÉSENTER LA VILLE AU CINÉMA

Toile de fond ou véritable personnage de récit, la ville est omniprésente au cinéma depuis les premiers films des frères Lumière. Cet atelier propose d'effectuer un tour d'horizon de l'histoire du cinéma à travers ces cités réelles ou fictives qui ont pu surgir sur grand écran : villes aériennes (*Le Château ambulant*), futuristes (*Metro-polis*, *Brazil* ou *Blade Runner*), source d'inspiration des cinéastes, comme New York...

collège et lycée - histoire des arts

BERLIN, L'HISTOIRE A TRAVERS LE CINÉMA ALLEMAND (DE 1945 À NOS JOURS)

► Représenter Berlin dans le cinéma est et ouest-allemand de 1945 à 1989

La filmographie berlinoise après 1945 s'empare des soubresauts de(s) histoire(s) allemande(s) et donne à voir une image de la ville kaléidoscopique, tout en la révélant comme le lieu d'un questionnement sans cesse renouvelé sur le déroulement de l'Histoire.

► Images de Berlin depuis la chute du Mur

Tant dans des fictions se déroulant avant la chute du Mur que dans la filmographie de Berlin après 1990, la mise en image de la ville vient questionner la notion de mémoire et d'identité tout en soulavant des interrogations sur le processus d'unification et le nouveau statut de capitale qu'a acquis la métropole berlinoise.

lycée et enseignement supérieur

INITIATION À L'ANALYSE DE L'IMAGE ET À LA CRITIQUE DE FILM

Certains films peuvent être prolongés par une réflexion plus approfondie sur l'image. L'atelier d'initiation permet de sensibiliser les élèves du secondaire à l'analyse de l'image et à la critique de cinéma en mettant à leur disposition les moyens pour construire et formuler leur point de vue sur un film.

Les objectifs pédagogiques

- apprendre à voir, à lire les images, à placer le film dans son contexte, à découvrir les outils cinématographiques (cadrage, mise en scène, son, jeu des acteurs, traduction d'une émotion, d'une atmosphère...)
- comprendre ce qu'est une critique, la technique sur laquelle elle s'appuie, les éléments qui la composent, apprendre à exprimer ses sentiments, défendre son point de vue, tenir compte de l'avis des autres, être dans une démarche de création et de culture cinématographique

Le Magicien d'Oz

► Le Magicien d'Oz de Victor Fleming (1939)

Thèmes abordés ou induits : univers du conte, film musical, cinéma fantastique, adaptation littéraire

collège (6e et 5e)

► Le Bal des vampires de Roman Polanski (1967)

Thèmes abordés ou induits : cinéma fantastique, évolution du mythe du vampire

collège (4e et 3e)

Le Bal des vampires

Le Dictateur

► Le Dictateur de Charles Chaplin (1940)

Thèmes abordés ou induits : représentation et mise en scène du pouvoir, la propagande, la montée du nazisme, parole et son, rire de l'histoire

collège (3e) et lycée

■ ■ ■

► La Grande Illusion de Jean Renoir (1937)

Thèmes abordés ou induits : le contexte des années 1930, l'idée d'Europe au XXe siècle, classes sociales et nationalismes

collège (3e) et lycée

La Grande Illusion

■ ■ ■

Indigènes

► Indigènes de Rachid Bouchareb (2006)

Thèmes abordés ou induits : histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la participation des colonisés, langage cinématographique, formes et effets inspirés du cinéma américain

collège (3e) et lycée

■ ■ ■

► Elephant de Gus Van Sant (2003)

Thèmes abordés ou induits : l'adolescence, la représentation du fait divers, la culture de la violence, le traitement sonore

lycée

Elephant

PRATIQUE ET THÉORIE | MODE EMPLOI

Forfait de 150 € par classe pour l'intervention + 3 € par élève pour la projection

Afin d'élargir son offre envers les différents publics scolaires, la Cinémathèque de Toulouse met en place des journées couplées en partenariat avec d'autres établissements culturels. Ces journées associent la projection d'un film issu des collections de la Cinémathèque de Toulouse à une visite ou une activité dans l'un des lieux partenaires.

L'ANTIQUITÉ ET SES REPRÉSENTATIONS

avec le Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse

Deux parcours au choix sont proposés aux enseignants :

► la figure du héros avec la projection de *Jason et les Argonautes* de Don Chaffey (1963), suivie d'une activité autonome au musée sur Hercule

► des portraits romains aux représentations d'un imperator à travers l'Histoire avec la projection de *Jules César* de Joseph L. Mankiewicz (1953), suivie d'une activité autonome au musée sur les portraits d'empereurs romains

cycle 3 / collège / lycée

Jules César

collège / lycée

MÉMOIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE avec les Archives départementales de la Haute-Garonne

Projection de *Capitaine Conan* de Bertrand Tavernier (1996), suivie d'une découverte des monuments aux morts à travers les archives conservées aux Archives départementales
À partir de janvier

collège / lycée

En collaboration avec les enseignants-formateurs

Capitaine Conan

L'ANNÉE 1942

avec le Musée de la Résistance et de la Déportation

Projection du *Journal d'Anne Frank* de Julian Y. Wolff (2000), suivie d'une visite adaptée des collections du musée
Mai et juin uniquement

cycle 3

FACE À L'ABSOLUTISME

avec la Bibliothèque d'étude et du patrimoine

Deux parcours au choix sont proposés aux enseignants :

► les Lumières avec la projection de *Ridicule* de Patrice Leconte (1996), suivie d'une présentation des manuscrits de la bibliothèque autour de la perception toulousaine de l'Affaire Calas et l'intervention de Voltaire

collège / lycée

► la Révolution française avec la projection de *La Marseillaise* de Jean Renoir (1938), suivie d'une présentation des ressources de la bibliothèque sur la diffusion de l'information sous la Révolution

collège / lycée

En collaboration avec les enseignants-formateurs

La Marseillaise

TANDEMS CULTURELS | MODE EMPLOI

Pour faciliter l'accès aux établissements les plus éloignés, ces parcours sont organisés sur une même journée ; ils peuvent aussi être scindés en deux demi-journées. Des ressources sont accessibles à la Cinémathèque de Toulouse en vue d'une exploitation pédagogique.
Tarif : 3 € par élève

DISPOSITIFS NATIONAUX ET ACADÉMIQUES

La Cinémathèque de Toulouse s'associe à certains dispositifs cofinancés par le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture et de la Communication et les collectivités territoriales.

Renseignements : Olivier Besse, professeur chargé de mission à la Cinémathèque de Toulouse
olivier.besse@ac-toulouse.fr

Jeunes et lycéens au cinéma en Midi-Pyrénées

En collaboration avec l'ACREAMP et la DAAC, la Cinémathèque de Toulouse oriente les enseignants sur une sélection de titres pour prolonger la réflexion sur les films figurant au programme du dispositif « Jeunes et lycéens au cinéma en Midi-Pyrénées ».

Programme 2012-2013

- ▶ **Jeux dangereux** (To Be or Not to Be) de Ernst Lubitsch (1942)
- ▶ **Entre nos mains** de Mariana Otero (2010)
- ▶ **Fish Tank** de Andrea Arnold (2009)

jeux dangereux

Perspectives

des projections / rencontres organisées en écho au programme de l'année, un mercredi après-midi par trimestre :

- ▶ **La Vie est belle** de Roberto Benigni (1998)
ou comment rire face aux traumatismes

le 21 novembre

- ▶ **Ressources humaines** de Laurent Cantet (1999),
regards sur le monde du travail

le 16 janvier

- ▶ **À nos amours** de Maurice Pialat (1983) :
filmer l'adolescence

le 27 mars

Des ressources sont mises à la disposition des enseignants à la bibliothèque et sur l'espace enseignants du site internet de la Cinémathèque de Toulouse. Une newsletter informe les enseignants de l'actualité des propositions.

Par ailleurs, la carte CinéFolie est proposée de façon exceptionnelle aux enseignants et intervenants participant au dispositif JLC au tarif préférentiel de 30 € (au lieu de 90 €).

À nos amours

Renseignements : ACREAMP - Luc Cabassot - 05 61 23 41 31 - cabassot@sfr.fr

École et cinéma

« École et cinéma » est un dispositif national d'éducation artistique au cinéma soutenu par le CNC et l'Éducation nationale. La Cinémathèque de Toulouse accompagne les enseignants inscrits dans le dispositif en mettant à leur disposition des ressources biblio-filmographiques ou en organisant des projets complémentaires.

Coordination Éducation nationale : Marie-Anne Gaudard-Smaër - 05 34 44 89 20

marie-anne.gaudard-smaer@ac-toulouse.fr

Coordination cinéma : le cinéma ABC - 05 61 21 20 46 - ecolecinema.abc@gmail.com

PARCOURS CULTURELS GRATUITS

Pour la 2e année, la Cinémathèque de Toulouse accueillera trois classes de CM2 pour une découverte du patrimoine cinématographique.

Organisé dans le cadre du dispositif d'éducation artistique et culturel gratuit initié par la Ville de Toulouse en lien avec l'Inspection académique de la Haute-Garonne.

Renseignements : Jérôme Bresson - 05 61 22 26 54 - jerome.bresson@mairie-toulouse.fr

JAZZ À L'ÉCOLE, JAZZ AU COLLÈGE

La Cinémathèque de Toulouse collabore pour la 3e année au dispositif mis en place par le Conseil Général de la Haute-Garonne en partenariat avec l'Inspection académique en organisant des projections de films et des ciné-concerts :

- ▶ **The Blues Brothers** de John Landis (1980)
- ▶ **L'Homme qui rit** de Paul Lénis (1928), accompagné au piano par Raphaël Howson

Renseignements : ADDA 31 - Sylvie Castro - 05 34 42 58 30 - sylviecastro@adda31.fr

The Blues Brothers

CINÉMA, HISTOIRE ET MÉMOIRE DE L'ANNÉE 1942

Grâce au soutien de l'Office national des anciens combattants (ONAC) et en collaboration avec le Mémorial de la Shoah, la Cinémathèque de Toulouse accueille les élèves du primaire et du secondaire autour de trois films sur le thème des grandes rafles de l'année 1942 :

► **Le Journal d'Anne Frank** de Julian Y. Wolff (2000)

Adaptation fidèle sous forme de film d'animation de la vie des Frank immortalisée par le journal d'Anne.

cycle 3

► **La Rafle** de Roselyne Bosch (2010)

Du Vélodrome d'Hiver au camp de Beaune la Rolande, de Vichy à la terrasse du Berghof, ce film suit les destins des victimes et des bourreaux de cette année 1942.

Prolongement possible : atelier d'analyse critique

collège / lycée

► **Elle s'appelait Sarah** de Gilles Paquet-Brenner (2010)

Comment une enquête journalistique peut raviver la mémoire, devenir un enjeu personnel et nous confronter à l'horreur de l'Histoire.

collège / lycée

Renseignements et inscriptions

Cécile Font - 05.62.21.44.25 - cecile.font@onacvg.fr

Olivier Dupont - 05.67.76.18.25 - olivier.dupont@onacvg.fr

Pour prolonger...

Parcours de mémoire avec le Mémorial de la Shoah

Renseignements : antennesud@memorialdelashoah.org

Exposition au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

Renseignements : 05.61.14.80.40. - contact@musee-resistance31.fr

Des documents pédagogiques élaborés en lien avec les enseignants-formateurs et l'Inspection académique sont mis à la disposition des enseignants.

La Rafle

DANSE A LA CINÉMATHEQUE

Un cycle de films projetés en séances scolaires en écho à la saison du Ballet du Capitole :

► **Angelin Preljocaj** - montage documentaire réalisé par la Cinémathèque de la Danse, Paris à l'occasion des représentations de *Frictions*

mardi 4 décembre à 9h30

lycée

► **Stomp Out Loud** de Luke Cresswell et Steve McNicholas (1998)

à l'occasion des représentations de *Rythmes de danse*

jeudi 21 février à 9h30

collège et lycée

► **La danse baroque et la technique Bournonville** - montage documentaire réalisé par la Cinémathèque de la Danse, Paris à l'occasion des représentations de *Napoli, La Fille mal gardée*

mardi 26 mars à 14h

cycle 3, collège et lycée

► **Le Pirate** de Vincente Minnelli (1948)

à l'occasion des représentations du *Corsaire*

vendredi 17 mai à 9h30

cycle 3, collège et lycée

► **Le Cirque** de Charles Chaplin (1927)

à l'occasion des représentations d'*Oyster*

lundi 24 juin à 9h30

cycle 3, collège et lycée

Renseignements et inscriptions

Alice Gallois - 05 62 30 30 18 - alice.gallois@lacinemathequedetoulouse.com

Et pour toute question relative aux actions éducatives du Théâtre du Capitole :

Valérie Mazarguil - 05 61 22 31 32 - valerie.mazarguil@capitole.toulouse.fr

Des ressources seront mises à la disposition des enseignants qui en font la demande.

LA BIBLIOTHÈQUE

Située au 69 rue du Taur, la bibliothèque est riche de plus de 14 000 ouvrages, 3 000 titres de revues, et 71 000 dossiers de presse qui couvrent l'ensemble de l'histoire du cinéma. On peut aussi y retrouver des périodiques spécialisés anciens et rares, des catalogues de festivals, près de 2 000 scénarios originaux et une collection de 1 300 DVD. La bibliothèque propose aussi un accès à ARTE VOD sur lequel sont accessibles 2 600 films en téléchargement légal.

Véritable espace de recherche, la bibliothèque est accessible gratuitement et la consultation des documents se fait uniquement sur place. Le catalogue collectif national, auquel participent également la Cinémathèque française et l'Institut Jean Vigo, est accessible en ligne pour faire des recherches dans les collections : www.cinerecources.net

Ateliers de découverte des ressources pour les enseignants, les documentalistes ou les étudiants
Accueil des élèves et des étudiants dans le cadre de travaux personnels encadrés

En entrée libre, du mardi au samedi de 14h à 18h et le jeudi jusqu'à 19h30

■ ■ ■

LES EXPOSITIONS

Afin de valoriser la richesse de ses collections iconographiques, la Cinémathèque de Toulouse propose régulièrement des expositions dans le hall (cf. p.10). Construites autour d'affiches, de photographies de films ou parfois de costumes, et en lien avec la programmation, elles peuvent constituer une ressource pour les enseignants.

Possibilité d'organiser des visites.

En entrée libre, du mardi au samedi de 14h à 22h30 et le dimanche de 15h30 à 19h30

La bibliothèque

LE CENTRE DE CONSERVATION ET DE RECHERCHE

41 000 copies, 500 000 photos et 70 000 affiches sont conservés au Centre de conservation et de recherche situé à Balma : les collections de la Cinémathèque de Toulouse représentent l'un des principaux fonds d'archives de cinéma en France. La Cinémathèque de Toulouse conserve également des appareils de pré-cinéma et des plaques de lanterne magique, ainsi que des archives papier et des costumes de film.

Le Centre de conservation n'est pas ouvert au public, mais il est possible d'organiser des visites pour les élèves ou les étudiants.

■ ■ ■

LES COLLECTIONS NUMÉRISÉES

Depuis 2009, la Cinémathèque de Toulouse a engagé la numérisation d'une partie de ses collections. Notre souhait est de rendre accessibles des pièces jusqu'alors inconsultables – comme les plaques de lanterne magique ou les programmes de la Cinémathèque de Toulouse depuis 1958 –, des documents rares et emblématiques de nos collections – à l'image des films produits et réalisés en région. Un parcours découverte et un parcours jeunesse, construits notamment autour du conte à partir de plaques de verre numérisées par la Cinémathèque de Toulouse, sont disponibles sur notre site internet à la rubrique « Collections numérisées » : www.lacineathequedetoulouse.com/introcollnum/index

■ ■ ■

L'espace enseignant du site internet www.lacineathequedetoulouse.com/ensreservs
Vous trouverez sur cet espace toutes les actualités de l'action éducative de la Cinémathèque de Toulouse, ainsi que des ressources permettant d'accompagner les enseignants dans leur projet. Des documents pédagogiques réalisés par des enseignants-formateurs sont également disponibles sur le site.

Le Centre de conservation et de recherche

► Renseignements

Alice Gallois, chargée de l'action culturelle et pédagogique et de la programmation jeune public
05 62 30 30 18 | alice.gallois@lacinemathequedetoulouse.com

► Tarifs et modalités d'inscription

Se reporter aux encadrés

Un formulaire est accessible sur l'espace enseignants du site internet.

► Newsletter

Pour recevoir la newsletter, merci d'envoyer votre demande à accueil@lacinemathequedetoulouse.com

► Accès

La Cinémathèque de Toulouse
69 rue du Taur - BP 88024 - 31 080 Toulouse - cedex 6
Tél 05 62 30 30 10 - Fax 05 62 30 30 12
www.lacinemathequedetoulouse.com

► Accessibilité

Accueil aménagé pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite
Possibilité d'élaborer des projets adaptés aux élèves en situation de handicap

© Emmanuel Grimaud

► La Cinémathèque de Toulouse est soutenue par

► Partenaires à l'année

► Partenaires de l'action culturelle et pédagogique

Remerciements au Musée de la Résistance et de la Déportation, aux Archives départementales de la Haute-Garonne, à l'Espace JOB, ainsi qu'aux enseignants-formateurs

Établissements partenaires :

les collèges Jean Rostand (Balma) et Jacques Prévert (Saint-Orens de Gameville)
les lycées des Arènes, Saint-Sernin, Sainte-Marie de Nevers, Gabriel Péri, Hélène Boucher (Toulouse), François Camel (Saint-Girons), Jacques Monod (Lescar)
l'École des beaux-arts, l'École Supérieure d'Audiovisuel (ESAV), l'Université de Toulouse II-Le Mirail, Sciences Po Toulouse, l'ESC Toulouse

photographie de couverture : initiation à la manipulation des silhouettes
avec Christophe Bastien-Thiry du Théâtre des Ombres, 24 janvier 2010

www.lacinemathequedetoulouse.com